

COMO MIRAR UN CUADRO?

De acuerdo con el cuadernillo de Susan Woodford, existen 4 maneras básicas de observar un cuadro, a lo largo de la historia de la humanidad en mi concepto, hemos sentido la necesidad de comunicar de manera visual todo tipo de sensaciones y emisiones, además claro de documentar lo que la humanidad está viviendo y experimentando en determinada época.

4 Conceptos básicos para el análisis de un cuadro, que nos pueden dar una cantidad de información bien sea del Artista, de la obra o del contexto en el cual fue creada la misma; el primero es analizando el Objetivo de un cuadro en concreto, la segunda es preguntándonos qué nos cuenta la obra de la cultura en la cual se produjo, la tercera estudiando su grado de realismo y finalmente preguntándonos cuál es el objetivo de un cuadro en concreto.

De esta manera tenemos una clara idea de toda la información que se puede absorber ya sea de un cuadro o cualquier obra de arte, según el tipo de análisis que le hagamos o según la información que nos interese. Mediante el estudio de las obras comprendemos con más claridad la intención y la importancia del Arte a través de la historia, su contexto y el porqué de cada obra.

De acuerdo a lo anterior entonces procedo a realizar el análisis de 4 obras, muy conocidas, intentado mediante estas 4 formas mencionadas en el cuadernillo de Susan Woodford, extraer información valiosa de estas:

1 Obra: Última Cena de Leonardo Da Vinci

En esta obra se encuentran dos grandes Temas desarrollados por el artista, la Pasión de Cristo, a través de las palabras de Jesús mencionando la traición de la que será víctima y por la cual será ejecutado y la institucionalización de la Nueva Alianza, que a hoy, se realiza a diario en las Iglesias a través de la Eucaristía, de igual forma nos da a entender que en la época en la que se realizó entre los años de 1497 y 1498 era una época donde la sociedad era notablemente religiosa, con utilización de formas claramente definidas, donde en el contexto predominan los colores tierra y en el vestuario utiliza colores

vistosos, colocando en el centro a Jesús con un manto azul que lo diferencia y lo enmarca en un contexto, teniendo al lado a Pedro y Juan. De manera intrigante siempre me ha llamado la atención el personaje a la izquierda de Jesús, con facciones muy femeninas y con un gesto de tristeza profunda y resignación, acaso será que Leonardo Da Vinci nos intentaba decir algo a través de la pintura, lo que no podría en esa época decirse claramente como hoy en día lo hacemos.

2 Obra: El Juicio Final (Capilla Sixtina) de Miguel Ángel

Majestuosa obra en mi concepto creada entre los años de 1537 y 1541, ubicado en la Capilla Sixtina, desde el punto de vista del artista, la obra nos cuenta y nos contextualiza, en un periodo donde se intenta comunicar a Dios como el centro de todo, donde a través de la utilización de figuras atléticas, Cristo aparece como el centro del Universo, en un tono muy al estilo del artista, con figuras desnudas que para la época y el entorno era una manera atrevida de comunicar la historia del juicio final, es por esto que se da uno de los más lamentables hechos en la Historia del arte, donde Braghettone, pintor de la época se encargaría de cubrir las partes desnudas de las figuras humanas mediante la colocación de “Paños de Pureza”.

3. Obra: El Grito de Edward Munch

En este cuadro creado en el año de 1893, el artista transmite un profundo dolor a través de una expresión de terror con un personaje con las manos en su cabeza en símbolo de desespero, en un entorno de sociedad, donde la Revolución Industrial generaba gran cantidad de interrogantes e inconformismo, podríamos decir también que la obra transmite todo el miedo generado por la situación que se vivía en la época en Europa, dentro de estas estarían injusticias sociales y desigualdades económicas, por otro lado simplemente el sentimiento que experimentaba el artista en ese momento.

4. Guernica de Pablo Picasso

Obra creada por el célebre Pablo Picasso en el año de 1937, en un contexto donde Europa se encontraba en el inicio de las actividades alemanas que derribarían en el inicio de la segunda guerra Mundial, en esta obra el Maestro, hace una selección de colores muy particular en mi concepto queriendo transmitir un sentimiento de dolor y angustia, generado tal vez por la situación de Europa en ese momento, utilizando unas formas demasiado violentas como el hombre descuartizado, tirado en el suelo, con una estrella de cinco puntas en una mano y una espada y flor en la otra, en símbolo de la barbarie y la violencia vivida en su momento, es para mí tal vez, uno de los cuadros que logra transmitir de manera clara el sentimiento y dolor vivido por el artista al momento de su creación.

Bibliografía:

<http://www.alipso.com/monografias/ultimacena/>

http://html.rincondelvago.com/guernica_pablo-ruiz-picasso.html

http://ultimorender.com.ar/funkascript/expresionismo/index_analisis.htm

http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/Bach_Arte/diapositivas_pdf/HA01T04_Powerpoint.pdf